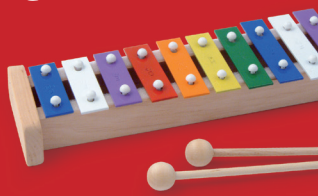
Pédagogie **pratique**



Cycles 2 et 3

Faire du **théâtre** avec ses élèves

Techniques théâtrales et expression orale

Sophie Balazard,
Élisabeth Gentet-Ravasco

hachette
ÉDUCATION

Pédagogie **pratique**

Faire du **théâtre** avec ses élèves

Techniques théâtrales et expression orale

Sophie Balazard
Élisabeth Gentet-Ravasco

hachette
ÉDUCATION

Les auteurs

Sophie Balazard est comédienne, metteur en scène et auteur. Diplômée de l'ENSATT, elle joue au théâtre, prête sa voix à des CD-Rom, crée des spectacles en entreprise et écrit des pièces pour enfants-acteurs. Elle met en scène des spectacles associant musique et théâtre pour le jeune public (*Le chat botté*, série des *Charline*) et des textes contemporains pour le public adulte (dernièrement *Je suis ta mémoire*, soutenu par la Fondation Beaumarchais et Prix Alfa au Festival d'Avignon). Titulaire du DE et du CA en art dramatique (ministère de la Culture), elle aime mêler la démarche artistique et l'approche pédagogique. Elle vit en banlieue parisienne.

Élisabeth Gentet-Ravasco est dramaturge (une quinzaine de pièces jouées en France et à l'étranger). Elle écrit aussi pour la radio (France-Inter). Titulaire du DE en art dramatique, elle a été professeur au cours Florent. Parmi ses pièces : (tout public) *Adèle Hugo ou j'ai marché sur la mer*, *Collet Monté*, *Je suis ta mémoire* ; (jeune public) *Charline veut pas aller à l'école*, *Charline veut pas se laver*. Elle a reçu le Premier prix de l'Act à Metz et le Premier prix 2009 du Théâtre contemporain pour le jeune public avec *Le Désidénoir* (dans le volume *Un autre regard*) en direction des adolescents. Elle écrit aussi des contes pour enfants et des nouvelles pour adolescents et adultes. Elle vit à Paris.

Ensemble, elles co-dirigent la Compagnie Picrokole (création de spectacles et ateliers de formation) et la revue *Atelier-Théâtre*.

Elles ont co-écrit :
• Chez Hachette Éducation :
Scènes de théâtre pour l'école (2007)
Autres scènes de théâtre pour l'école (2009)
• Chez L'Agapante et Cie
Scènes de gare ; Scènes de square ; Scènes d'école ; Scènes de stade ; Scènes de magasin ; Scènes de restaurant : recueils pour enfants acteurs (2004, 2005, 2006 et 2008)
Diction en scène : exercices de diction (2006)
• Chez Bordas
Pratiquer le théâtre au collège (2001)
L'atelier d'expression et d'écriture au collège (A. Colin, 1998)
• Chez Hachette Jeunesse
Priorité piétons (1999)

Pour Hachette Éducation, le principe est d'utiliser des papiers composés de fibres naturelles, renouvelables, recyclables, fabriquées à partir de bois issus de forêts qui adoptent un système d'aménagement durable.
En outre, Hachette Éducation attend de ses fournisseurs de papier qu'ils s'inscrivent dans une démarche de certification environnementale reconnue.

Maquette intérieure et de couverture : Nicolas Piroux
Réalisation couverture : Nicolas Piroux
Réalisation intérieur : Marion Fernagut

© Hachette Livre 2011 pour la présente édition, 2003 pour la précédente édition parue sous le titre *Le théâtre à l'école*, 43, quai de Grenelle, 75905 Paris Cedex 15
www.hachette-education.com

ISBN 978-2-01-171255-4

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.
Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des articles L. 122-4 et L. 122-5, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d'autre part, que les « analyses et les courtes citations » dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ». Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation de l'éditeur ou du Centre français de l'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins 75006 Paris), constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

sommaire

Préambule 9

Partie 1 • Faire du théâtre à l'école primaire

Techniques théâtrales et expression orale 13
De l'expression orale 13
... au théâtre 13
Découvrir ensemble 14
Les objectifs 14
Des prolongements pour la classe 14

Faire du théâtre avec ses élèves 16
La pratique théâtrale au sein de l'école 16
La formation de l'enseignant 18
La mise en place de l'atelier théâtre 18
Quelques exemples de séances 19

Quand la lecture devient jeu 23
Règle de base 23
Lectures en chœur 23
Lectures en relais 24
Lectures avec contraintes techniques 24
Mémorisation 24
Lectures-découvertes 24
Lectures en puzzle 24
Réalisation enregistrée 25
Mise en espace (et en voix) d'un texte 25
Le mot interdit 25

Conseils en vrac 26
La première séance 26
L'engagement de l'enseignant 26
L'attitude face aux élèves 26
La progression du travail 26
Installer un rituel 27
Pour former des groupes 27
Au théâtre, on apprend en faisant 27
Rebondir sur chaque événement 27
Quand arrêter un exercice ? 28
Le cahier de personnages 28

J'ai pas d'idées 28
Suivre l'actualité 29
Classe très faible ou non francophone 29
Les « gros mots » 30
Les enfants perturbateurs 30
L'univers de la télé 30
Les enfants trop timides ou réticents 31
L'exercice en plus 31

Mode d'emploi du livre 32

Partie 2 • Entraînement individuel

1. Le ruban de couleur 37
2. L'oiseau 39
3. Une minute de silence 41
4. La respiration 42
5. Exercices de respiration 45
   La paille 45
   La pompe 45
   La marionnette gonflable 46
   La réaction soufflée 46
   Le ruban du magicien 46
   Souffler en rythme 46
   Le texte soufflé 46
   Le passage soufflé 46
6. Du vent dans la classe 48
7. Autant en emporte le vent 49
8. Très près, très loin 51
9. La voix 52
10. Attirer l'attention 55
11. J'ai quelque chose à dire 56
12. Les virelangues 58
    Liste de virelangues 59
13. Les trompe-oreille 63
    Liste de trompe-oreille 63
14. J'adore/Je déteste 67
15. Les marionnettes à fils 69
16. La main, le regard 71

17. Le cri sauté 73
18. Fous rires 75
Salutations 75
Rires en douce 75
Téléphone 75
Langue pour rire 75
Je ris pour vous 75
Le rire derrière la porte 76
Regarde, c'est drôle 76
Les voyelles du rire 76
19. La première lettre 78
20. Le géant et la fourmi 79
21. Le mot invisible 80
22. Images fixes 81
23. Léa, Farid, Chloé et les autres... 82
24. L'équilibriste 83
25. Les manies 84
26. De chaque côté du tunnel 85
27. Les aveugles 86
28. Les chaises magiques 87
29. Les odeurs 90
30. Toutes les façons de... 91
Toutes les phrases qui 93
À la manière de M. Queneau 93
31. Au téléphone 94
Le coup de fil désagréable 94
La réclamation 94
L'interlocuteur bavard 94
L'événement extraordinaire 94
Tout le temps dérangé ! 95
Le téléphone portable 95
Erreur ! 95
Rire 95
Amoureux 95
Les mots et les onomatopées 95
Le secret 95
32. La grosse colère 96

33. Les aventuriers bavards 98
34. Quelle nouvelle ? 99
35. Trouver n'est pas voler 101
36. Histoires drôles 103
37. Raconte-moi 104
38. Votez pour moi ! 105

Partie 3 • À deux

39. Le miroir 109
40. La sculpture 110
41. Policier et voleur 112
42. Pêcheurs et poissons 113
43. Combat au ralenti 114
44. Échanges d'états 116
45. Le grommelot 117
46. L'ami invisible 119
47. La première phrase 121
48. L'invité 123
49. L'objet de la dispute 125
50. Dialogue épistolaire 127
51. Les questions 128
52. Le dentiste 129

Partie 4 • Petits groupes

53. Qui suis-je ? 133
54. Tous ensemble ! 134
55. Késako ? 136
56. Régler une cascade 138
57. Le bus 140
58. Obstacles imaginaires 142
59. Chœur d'articulation 143
60. Chut ! Bébé dort... 146
61. Le mot corporel 147
62. Les perturbateurs 148
63. Les contraintes (improvisations préparées) 149
64. Histoire mimée 154
65. Question de point de vue 156

66. Appartement à vendre 158
67. En retard ! 159
68. Traduction simultanée 161

Partie 5 • Ensemble

69. Faire connaissance 165
Bonjour... et vous ? 165
La balle aux mots 165
Les entretiens 165
La fiche signalétique 165
Le vrai pour le faux 166
Le cercle 166
Roi et reine en rimes 166
70. Les ensembles 167
71. Brouillamini 169
72. 1... 2... 3... 170
73. Réactions en chaîne 172
74. La vague 173
75. L'écho gestuel 174
76. Chacun sa lettre 175
77. Dans une cuisine, il y a... 176
78. Gloup ! gloup ! 177
79. Le courant passe 178
80. Colère quotidienne 179
81. Les signaux 180
82. Marches contrastées 182
83. Réactions de groupe 183
84. Regarde-moi 185
85. Le filin 186
86. Plus ! plus ! plus ! 187
Viva ! 187
87. La machine infernale 188
88. La manifestation 189
89. Arrêt sur image 190
Les tableaux vivants 188
Histoires en photos 189
90. Histoire en couleurs 192

91. La forêt tropicale 194
92. Le désert 196
93. Le metteur en scène 197
94. Toiles de maîtres 199
95. La ronde 201
96. Reconstitution 203
97. Le tribunal 205

Partie 6 • Vers la représentation

Le choix de la pièce 209
Le texte 209
La distribution 209
La lecture 210
Apprendre le texte 211
Le travail sur scène 211
Le lieu de la représentation 211
Les coulisses 212
La date de la représentation 212
Les costumes et les accessoires 212
Les lumières 214
Les décors 214
La musique et le son 215
Le rôle du maître pendant la représentation 215
La fin du spectacle 216

Partie 7 • Annexes

Le vocabulaire du théâtre 218
Quelques adresses utiles 223
Index 224

Le théâtre, cet art dont la loi première et peut-être la seule est d'amuser en instruisant.
Beaumarchais

Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne.
Victor Hugo

Préambule

Comédiennes professionnelles et dramaturges, il nous a toujours paru évident que la pratique du théâtre doit être partagée par tous : ceux qui en ont fait leur métier et ceux que l'on appelle « amateurs » (« ceux qui aiment »), grands et petits.
Cela fait maintenant de nombreuses années que nous intervenons dans les écoles pour des séances de sensibilisation au théâtre et à l'expression orale.
Lors de nos interventions, nous avons rencontré beaucoup d'enseignants convaincus des vertus pédagogiques et artistiques du jeu dramatique, qui voulaient faire « entrer le théâtre » dans leur classe mais qui manquaient d'outils pratiques.
C'est pourquoi nous avons voulu, dans ce livre, proposer une approche claire et précise du jeu dramatique avec les élèves : fiches pratiques, exemples concrets, modèles de séances, glossaire, etc.
Tous les exercices que nous vous présentons ont été travaillés avec des enfants lors de nos ateliers « théâtre », et sont donc parfaitement adaptés aux élèves du primaire.
Nous dédions cet ouvrage aux professeurs et animateurs d'ateliers théâtre que nous avons côtoyés pendant toutes ces années, et surtout aux enfants avec qui nous avons redécouvert jour après jour l'essence même du théâtre : l'émotion partagée.

Sophie Balazard Élisabeth Gentet-Ravasco

1.

Faire du théâtre à l'école primaire

sommaire

Techniques théâtrales et expression orale
Faire du théâtre avec ses élèves
Quand la lecture devient jeu
Conseils en vrac
Mode d'emploi du livre

Techniques théâtrales et expression orale

De l'expression orale...

Les programmes officiels de l'Éducation nationale font de la maîtrise de la langue une priorité pédagogique à l'école élémentaire. En effet, donnée fondamentale de la communication dans notre société, elle est déterminante pour la construction intellectuelle de l'enfant, son avenir scolaire, son intégration future dans le monde social et pour ses relations personnelles.

L'expression orale est inscrite dans les programmes scolaires ; mais c'est quoi : « travailler l'expression » ? à quoi cela sert-il ? comment l'enseigner ?

S'exprimer oralement, c'est mobiliser ses moyens physiques, intellectuels, émotionnels pour se faire comprendre de l'autre ou des autres.

L'apprentissage de la langue écrite et celui de la langue orale interagissent constamment. S'exprimer, c'est apporter ses réflexions, ses propositions, ses émotions pour échanger avec l'autre. S'exprimer, c'est aussi apprendre à ordonner, à structurer sa pensée.

... au théâtre

L'enseignant en école élémentaire a un atout : le formidable désir de jeu de l'enfant. Avec le théâtre, le maître peut lui offrir une approche globale des techniques d'expression, en prenant appui sur l'imagination et l'invention. Il peut aussi mettre en pratique de façon ludique (et en cassant la routine de la classe) les dernières connaissances acquises : employer du vocabulaire, argumenter sur un thème, exposer un point de vue au cours d'improvisations sur un personnage.

L'expression orale, ce n'est pas que travailler sa voix, sa diction ou son vocabulaire ; c'est aussi apprendre à se servir de ses mains, de son visage, de son regard, de ses attitudes, bref de tout son corps ! L'acteur professionnel le sait bien : son corps est son instrument, et c'est par lui que le public perçoit les émotions du personnage, entend son discours, reçoit son énergie.

En classe, le travail théâtral offre une palette d'exercices qui aident l'enfant à « habiter » son corps : mieux le connaître pour le maîtriser. Le jeu dramatique exige de préciser ses sentiments (que veut-on exprimer ?), sa pensée, ses réflexions, de trouver le mot juste, d'acquérir une aisance physique, de développer ses capacités d'imagination, de choisir ce que l'on veut faire passer. **La pratique dramatique permet un jeu constant entre « faire » et « regarder », « agir » et « analyser »**, et suscite la critique constructive et ainsi le désir de s'améliorer.

Le jeu dramatique à l'école induit la notion d'engagement et d'autonomie, l'action étant l'un des éléments essentiels pour le développement physique, psychique et intellectuel de l'enfant.
Pratiquer le théâtre en classe, c'est aider un enfant à vaincre sa timidité, un autre à combattre son individualisme, un autre à canaliser sa violence ou rediriger son impatience, apprendre le gratuit.

Découvrir ensemble

La pratique théâtrale suppose un engagement de tous pour la réussite commune, quel que soit l'enjeu : simple exercice collectif interne ou réalisation plus ambitieuse destinée à un public, le théâtre implique une forte dynamique de groupe, où chacun fait l'expérience de la solidarité, de l'interdépendance, du plaisir de construire ensemble. Chacun, selon ses capacités, doit se sentir responsable de la cohésion du groupe : s'investir, s'exprimer sans étouffer les autres, s'imposer une autodiscipline, honorer ses engagements (apprendre un texte, apporter un costume, etc.). S'exprimer, c'est dépasser sa peur du jugement de l'autre tout en le respectant.

Les objectifs

Dans le cadre d'un travail en classe, en s'aidant des techniques théâtrales, les élèves pourront travailler en particulier à :

1. Se faire comprendre (articuler), se faire entendre (porter la voix), s'exposer aux regards (ne pas se cacher).
2. Rendre son personnage, son discours vivants (travail sur l'intonation, les expressions du visage, l'aspect physique, la démarche, le regard, etc.).
3. Construire son discours, sa scène, son improvisation pour dire quelque chose qui tient à cœur, raconter une histoire amusante ou émouvante, apporter un point de vue sur une question ou un problème, etc.
4. Construire sa scène, son improvisation pour susciter l'intérêt du public (faire appel à son imagination, trouver une progression dramatique, jouer de la diversité, du contraste, etc.).
5. S'amuser et amuser les autres !

Des prolongements pour la classe

Recommandé par les programmes officiels, le théâtre, art fédérateur, offre de surcroît la possibilité d'aborder différentes disciplines :

- **L'écriture dramatique** (déjà au programme). Approche d'un texte dialogué : le vocabulaire et la syntaxe employés par les personnages ; la place laissée à l'imagination du lecteur.

- **Le jeu dramatique**. Travail de la voix et du corps, au service du personnage et de l'action : les nuances d'interprétation ; les styles de jeu.
- **La mise en scène**. Évolution dans un espace défini (la scène) ; les déplacements seul ou en groupe ; la visibilité du public ; le parti pris induit suivant la place des acteurs sur la scène, leur interprétation, les choix esthétiques (décors, costumes), de musiques, de bruitages, de sons... pour souligner une atmosphère liée à l'action (tristesse, joie...), etc.
- **Le son, la musique**. Écoute et choix des informations sur le lieu de l'action (bruits de rue, musique jouée dans un lieu voisin de l'action), permettre des transitions (changer de lieu, finir une séquence).
- **Les arts plastiques**. Inventaire des éléments (accessoires, meubles, costumes) nécessaires à l'action : choix esthétiques en fonction de l'époque, du parti pris choisi, des moyens à disposition...

L'histoire, la géographie, l'éducation civique, les sciences de la vie et de la terre... et bien sûr le français peuvent être aussi utilisés en atelier théâtre.

Le théâtre propose des visions du monde (transformées par une démarche artistique) et donne ainsi matière à réflexions et analyses sur la réalité qui nous entoure.

2.

Entraînement individuel

sommaire

1. Le ruban de couleur
2. L'oiseau
3. Une minute de silence
4. La respiration
5. Exercices de respiration
6. Du vent dans la classe
7. Autant en emporte le vent
8. Très près, très loin
9. La voix
10. Attirer l'attention
11. J'ai quelque chose à dire
12. Les virelangues
13. Les trompe-oreille
14. J'adore/Je déteste
15. Les marionnettes à fils
16. La main, le regard
17. Le cri sauté
18. Fous rires
19. La première lettre
20. Le géant et la fourmi
21. Le mot invisible
22. Images fixes
23. Léa, Farid, Chloé et les autres…
24. L'équilibriste
25. Les manies
26. De chaque côté du tunnel
27. Les aveugles
28. Les chaises magiques
29. Les odeurs
30. Toutes les façons de…
31. Au téléphone
32. La grosse colère
33. Les aventuriers bavards
34. Quelle nouvelle ?
35. Trouver n'est pas voler
36. Histoires drôles
37. Raconte-moi
38. Votez pour moi !

Ensemble ; chacun pour soi

Cycle 2/Cycle 3
Relaxation

1. Le ruban de couleur

Déroulement

Se décontracter en se concentrant uniquement sur sa respiration est un exercice très important pour une mise en route, mais beaucoup d'enfants rechignent à le faire (« *J'aime pas quand tu veux qu'on fasse semblant de dormir* »). L'exercice qui suit les aidera à y arriver mais en s'amusant.

Les élèves sont allongés sur le dos (les bras le long du corps ou les mains sur le ventre), les yeux fermés. On attend que le calme s'installe tout à fait dans la salle, puis l'animateur leur demande, tout d'abord, de simplement contrôler leur respiration en inspirant le plus doucement possible, en expirant toujours très doucement et très lentement (par la bouche, en l'arrondissant). L'adulte explique qu'un mouvement bien fait donne à son exécutant un pouvoir exceptionnel : son souffle, devenu un long ruban de couleur, lui permet de repeindre ce qu'il veut, où il veut. Pour cela, il suffit de souffler le plus lentement et le plus longtemps possible en imaginant ce long ruban qui s'envole de sa bouche jusqu'à sa cible.

Dans un premier temps, les enfants s'entraînent en imaginant simplement que le ruban de couleur emplit toute la salle et la repeint de la couleur choisie par eux. Ils peuvent ensuite envoyer leur ruban imaginaire repeindre ce qu'ils veulent où ils veulent.

Lorsqu'ils ont fini et sont contents du résultat, ils ouvrent doucement les yeux, se relèvent lentement, sans brusquerie, et s'assoient en attendant que tous les autres participants aient fini.

Remarques

L'animateur peut avant de laisser s'installer le silence suggérer quelques idées :

– Pour les plus jeunes : repeindre le bureau de Papa ou Maman au travail en couleur gaie ; repeindre la maison de Mamie ; repeindre les voitures sur l'autoroute ; peindre la terre en jaune, la mer en orange, le soleil ou même les étoiles de toutes les couleurs, etc.

– Pour les autres : repeindre sa chambre ; repeindre la cour de récréation en vert fluo pour surprendre les camarades ; repeindre le commissariat de police du quartier ; repeindre toutes les affiches de pub ; etc.

Exemple :

« Votre souffle devient un long ruban de couleur. Rose, bleu nuit, bleu ciel, vert, violet, jaune, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez... Maintenant vous soufflez

doucement, le plus régulièrement possible et votre ruban devient de plus en plus grand, de plus en plus long... C'est beau... C'est calme... Vous êtes de vrais magiciens. Le ruban emplit toute la pièce... Soufflez doucement, très doucement, il s'envole... Il arrive maintenant là où vous voulez, dans le bureau de Papa et le bureau devient tout jaune. Chez Grand-Mère, son jardin est tout bleu et Grand-Mère regarde en riant les roses qui bleuissent : ah si elle savait que c'est votre souffle ! Soufflez doucement... Inspirez, soufflez. » Puis, quand il voit que tous les enfants sont « partis », l'animateur laisse s'installer le silence.

On peut mettre en fond une musique douce pendant l'exercice.

À la fin de l'exercice, les plus jeunes aiment raconter ce qu'ils ont fait, l'adulte aura à cœur de les écouter tous en essayant malgré tout de ne pas se laisser déborder. Il pourra ainsi en profiter pour noter les idées originales et s'en servir ultérieurement comme exemples pour faire faire l'exercice.

À ceux qui n'ont pas eu d'idée, qui n'ont pas réussi à imaginer un lieu, l'animateur précisera qu'on refera l'exercice dans l'année et qu'ils pourront certainement y arriver la prochaine fois.

À noter

Cet exercice est avant tout un exercice basé sur le travail respiratoire. Vérifier que chaque enfant en profite pour développer une respiration lente et régulière.

5.

Ensemble

sommaire

69. Faire connaissance
70. Les ensembles
71. Brouillamini
72. 1... 2... 3...
73. Réactions en chaîne
74. La vague
75. L'écho gestuel
76. Chacun sa lettre
77. Dans une cuisine, il y a...
78. Gloup ! gloup !
79. Le courant passe
80. Colère quotidienne
81. Les signaux
82. Marches contrastées
83. Réactions de groupe
84. Regarde-moi
85. Le filin
86. Plus ! Plus ! Plus !
87. La machine infernale
88. La manifestation
89. Arrêt sur image
90. Histoire en couleurs
91. La forêt tropicale
92. Le désert
93. Le metteur en scène
94. Toiles de maîtres
95. La ronde
96. Reconstitution
97. Le tribunal

Tous

Cycle 2/Cycle 3
Mise en route

69. Faire connaissance

Déroulement

Il n'est pas toujours évident en début d'année de connaître les prénoms des uns et des autres. Voici plusieurs petits exercices qui permettront à tous de se découvrir plus rapidement. Il est conseillé à l'animateur de participer à ces exercices : ses élèves ont autant envie et besoin de le connaître que lui.

Bonjour... et vous ?

Dans un espace délimité, les participants se promènent sans se parler. Au top du meneur de jeu, ils se placent par groupes de deux et se présentent mutuellement en se disant : *« Bonjour, je m'appelle... et vous ? »* À chaque top du meneur de jeu, les participants rejoignent une nouvelle personne.

La balle aux mots

Tout le monde est en cercle, l'animateur lance une balle ou un petit objet. L'enfant qui le reçoit doit se présenter et donner quelques informations du genre : *« Je m'appelle Chloé, je suis en classe de CM2, j'ai une grande sœur, et mon hamster s'appelle Sunday. »* Ensuite, il relance le ballon ou l'objet à un autre enfant, et ainsi de suite.

Les entretiens

Sous la forme d'une émission de télévision, les participants se présentent en groupe de deux. Un premier joue le rôle de l'animateur. Il pose des questions au second, l'invité. Après un certain temps, on change les rôles.

La fiche signalétique

(Pour les plus grands.) On remet à tout le monde une feuille à remplir avec des questions comme : *« Quel est ton animal préféré ? Ton passe-temps préféré ? De quoi as-tu le plus peur ? Quel métier voudrais-tu faire quand tu seras grand ? Cite un plat que tu aimes beaucoup, un plat que tu détestes. Manges-tu à la cantine ? »* Lorsque les participants ont répondu, l'animateur ramasse les feuilles, les mélange et les redistribue au hasard. À tour de rôle, chaque participant lit la feuille qu'il a entre les mains et on essaie de trouver à qui elle est.

Le vrai pour le faux

Un enfant vient sur scène. Il déclare trois affirmations, dont deux sont vraies et une est fausse *(exemple : « Mon deuxième prénom est Radegonde ; je sais manger*

avec des baguettes ; je déteste le chocolat »). En lui posant des questions, les autres essaient de deviner quelle affirmation est fausse.

Le cercle

Basé sur le principe de l'exercice « 1... 2... 3... » *(voir p. 170)*, les élèves assis en cercle doivent annoncer leur prénom à tour de rôle, mais en essayant de ne pas parler en même temps.

Roi et reine en rimes

Tout le monde est en cercle. Un premier enfant (ou l'animateur) se nomme, puis ajoute à son prénom *« le roi (ou la reine) des... »* avec une rime de son prénom. Le suivant répète le prénom et la rime du premier, puis se nomme et ajoute une rime.
Exemple :
Le premier dit : « Éliot le roi des bottes. » La deuxième reprend : « Éliot le roi des bottes » puis ajoute : « Christelle, la reine des bretzels. » La troisième continue : « Éliot le roi des bottes, Christelle la reine des bretzels » puis ajoute : « Fanny la reine des fourmis », et ainsi de suite.

6.

Vers la représentation

sommaire

Le choix de la pièce
Le texte
La distribution
La lecture
Apprendre le texte
Le travail sur scène
Le lieu de la représentation
Les coulisses
La date de la représentation
Les costumes et les accessoires
Les lumières
Les décors
La musique et le son
Le rôle du maître pendant la représentation
La fin du spectacle

Le choix de la pièce

Il n'y a pas de règles pour choisir une pièce de théâtre à faire jouer aux enfants, trop de critères entrent en jeu, mais on peut noter quelques principes élémentaires :

- L'idéal est, bien évidemment, que chaque enfant de l'atelier ait un rôle à sa mesure.
- Les répliques ne doivent pas être trop longues (2 ou 3 lignes en général), avec très peu de longues tirades.
- Les jeunes acteurs doivent être le plus souvent possible tous présents sur scène.
- Le spectacle ne doit pas dépasser 40 minutes (20 à 40 minutes en moyenne).
- Le thème doit être proche de l'univers des enfants. On choisira une pièce avec une véritable action dramatique, c'est-à-dire une situation de départ, des péripéties et une situation d'arrivée.
- Attention aussi aux moyens demandés par la pièce (décors, costumes), qui doivent être simples et légers, même si le professeur d'arts plastiques est prêt à vous aider. Évitez les décors trop lourds ou difficiles à symboliser.

Le texte

Vous pouvez :

- prendre une pièce déjà écrite, mais les textes qui mettent en scène 15, 20 ou 30 enfants sont rares ;
- écrire une pièce avec les enfants : elle aura le mérite d'être adaptée à votre classe, mais cela nécessite un travail de longue haleine pour un résultat aléatoire ;
- travailler sur un montage de textes, réunis autour d'un thème défini en cours d'année ;
- travailler sur une adaptation de conte ou de bande dessinée ;
- travailler à partir d'improvisations réécrites tous ensemble ou par le professeur.

Attention : il y a des textes qui « fonctionnent » à la lecture mais qui se prêtent mal à la mise en scène. Avant de vous décider, essayez d'imaginer comment vous pourriez mettre en scène ce texte. Se méfier des textes trop bavards, l'action dans le sens dramatique du terme doit primer.

Nous vous conseillons de partir sur l'idée du montage de textes, qui offre une plus grande souplesse et permet de donner un rôle à tous les enfants.

La distribution

Qu'est-ce qu'une distribution équilibrée ? Pas forcément une répartition de rôles de longueur à peu près équivalente, mais une distribution qui permet aux enfants de trouver leur véritable place au sein du spectacle. Il y a des élèves qui préfèrent vraiment les « petits rôles », parce qu'ils ont peur d'avoir trop de texte à apprendre ou

ne se sentent pas prêts à affronter une trop grande responsabilité. Attention aussi à ceux qui rechignent à jouer certains personnages. C'est au cours de l'année que le professeur pourra se faire une idée quant aux disponibilités de ses élèves, « récompenser » le travail fait durant les exercices et répondre aux désirs des enfants. De toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours des déçus *(« Mado, elle a plus de choses à dire que moi ! »)*, mais si le groupe est bien soudé, les enfants comprendront que la réussite du spectacle dépend de tous, petits ou grands rôles.

Après lecture de la pièce, le professeur fait un tour de piste pour savoir quels rôles les enfants désirent. Il donne son avis, conseille en fonction des aptitudes de ses élèves. Si deux enfants veulent absolument le même rôle, on peut demander à la classe de voter, mais en cas de problème c'est le professeur qui décide. Les enfants se révèlent parfois sous un jour différent, comme le timide qui ose enfin réclamer un rôle important ou le rêveur qui a très bien su discerner les différentes possibilités de ses camarades.

Attention : une distribution peut évoluer suivant le travail de chacun. Les enfants étant tous présents en répétition, ils retiennent très vite le texte des autres et il est fort possible d'intervertir les rôles pour une raison ou une autre : absence prolongée, manque évident de travail ou difficulté réelle pour un enfant à jouer tel ou tel rôle. Autoriser un enfant à changer de rôle parce qu'il n'y arrive vraiment pas, c'est lui éviter l'échec et lui permettre de réussir.

À proscrire absolument : faire passer des auditions pour savoir qui aura tel ou tel rôle. Cet atelier a lieu dans le cadre scolaire et ne doit pas donner lieu à une compétition malsaine.

La lecture

On s'accordera une ou deux séances consacrées à la découverte de la pièce.

- Lecture de la pièce à voix haute par les élèves (les rôles ne sont pas distribués définitivement). Pour les plus petits, le professeur peut faire lui-même la première lecture qui leur permettra de goûter le texte à part entière.
- Jeu de questions-réponses quant à la compréhension du texte. On explique certaines tournures quand le besoin s'en fait sentir (attention : ce n'est pas une explication de texte comme en cours de français ; mais plus tard rien n'interdit de se servir d'un extrait de la pièce pour illustrer une leçon de grammaire). Ce qui compte dans ces séances préparatoires, ce sont la compréhension de l'histoire, la découverte des personnages (leurs motivations, leurs rapports, leurs envies et leurs buts), la mise en évidence des péripéties et des situations. On pourra aussi aborder quelques idées de mise en scène : suggestion des éléments visuels, interprétation, parti pris...

Apprendre le texte

Le professeur insistera auprès de ses élèves : plus vite ils connaîtront leur texte, plus vite ils pourront prendre plaisir à le jouer.

Quelques conseils : apprendre quelques répliques tous les jours, les apprendre à voix haute, apprendre aussi à savoir quand son personnage intervient en connaissant les répliques précédentes. On leur conseillera d'essayer de répéter leur texte avec quelqu'un qui leur donne la réplique (grande sœur, parents, amis, nounou...).

Le travail sur scène

Une fois la distribution faite, les enfants doivent connaître le plus vite possible leur texte, mais on pourra travailler quelques séances texte en main.

On travaillera le plus possible dans l'ordre du spectacle, en essayant de ne pas laisser de côté les enfants qui interviennent peu ou plus tard dans le déroulement de l'histoire. Dès les premières répétitions, l'animateur doit veiller à ce que tous parlent fort !

On privilégiera l'invention et les propositions des enfants : ce spectacle est le leur. Il ne s'agit pas d'en faire des perroquets, tout en sachant exiger d'eux rigueur et concentration.

Suivant les problèmes rencontrés, ne pas hésiter à retravailler certaines scènes en utilisant les exercices du livre (grommelot, images fixes, jeu de regard, improvisation, etc.).

Dès que plusieurs scènes sont réglées, on les joue dans la continuité (par exemple, de la scène I à la scène V), sans s'arrêter.

On réserve les trois dernières séances pour les filages.

Le lieu de la représentation

Si le spectacle a lieu dans l'école, c'est bien souvent le préau qui reste le seul endroit possible pour accueillir acteurs et spectateurs. Nous conseillons de recourir au prêt ou à la location d'une estrade. Il faut s'y prendre suffisamment à l'avance, surtout si le spectacle a lieu en fin d'année, car c'est l'époque où ce type de matériel est pris d'assaut. Si cela est impossible, il faudra limiter le nombre de spectateurs, afin que les enfants restent visibles ! On pourra alors envisager une ou plusieurs représentations supplémentaires.

Le maître prendra soin d'étudier la configuration de la salle avant l'installation éventuelle de l'estrade et des sièges des spectateurs. Il faudra :

- prévoir longtemps à l'avance la place idéale de la scène (voir à ce propos les points *« Coulisses »* et *« Lumières »* de ce chapitre) ;

- installer les sièges pour que la scène soit visible par tous : penser que les spectateurs auront des personnes devant eux qui risquent de limiter leur visibilité ! ;
- penser aux règles élémentaires de sécurité (portes de secours, nombre de personnes dans la salle, etc.) et demander les autorisations éventuelles à la mairie.

Les coulisses

Dès les premières répétitions, on s'assurera de la présence de coulisses et de leur configuration sur le lieu du spectacle. Cette information peut en effet influer sur toute la mise en scène ! On saura ainsi si l'on peut prévoir des entrées (et sorties) par un ou plusieurs côtés de la scène, s'il existe un dégagement dans le fond du plateau, etc.

On rappellera aux enfants qu'un silence absolu doit régner dans les coulisses pendant la représentation (faire respecter cette consigne également durant les répétitions).

La date de la représentation

Il convient de bien choisir la date du spectacle. Éviter, si cela est possible :

- la dernière semaine de classe ;
- le jour de la kermesse de l'école, qui donne lieu à des animations diverses et bruyantes (jeux dans la cour, buvette, allées et venues, musique, etc.) risquant de perturber la représentation qui demande le silence et l'attention de tous (ce serait dommage !) ;
- la veille d'un pont ;
- les jours qui suivent un retour de classe verte : on n'aura pas eu le temps de se remettre « dans le bain », de reprendre un rythme de travail ;

Quant à l'heure de la représentation, pensez aux parents qui travaillent et ont envie de voir leurs enfants sur scène... Nous conseillons de jouer aux alentours de 19 heures en semaine ou durant le week-end. Assurez-vous de la présence de tous vos jeunes acteurs le jour J en informant les parents par écrit le plus tôt possible (attention aux activités extrascolaires et examens de fin d'année qui peuvent avoir lieu dans les mêmes périodes !).

Les costumes et les accessoires

Les enfants aiment toujours se déguiser, endosser les habits d'un héros (cow-boy, Batman, etc.) ou d'une héroïne (princesse...) et ont parfois tendance à confondre théâtre et séance de déguisements. En atelier théâtre, on leur fera comprendre que c'est le jeu qui doit primer et que le costume, s'il est nécessaire au spectacle, viendra plus tard !

En revanche, on s'attachera dès les premières répétitions aux accessoires utiles à l'action et que le jeune acteur doit s'habituer à manipuler, à intégrer dans son jeu (une canne pour un vieux monsieur, un foulard pour une dame coquette, etc.).

Pédagogie **pratique**

Cycles 2 et 3

Faire du **théâtre** avec ses élèves

Le théâtre, art fédérateur, permet à l'enseignant de travailler la maîtrise du langage oral, au cœur des programmes de l'école, par une approche globale des techniques d'expression qui prend appui sur l'imagination et l'invention de ses élèves.

Les auteurs proposent, sous forme de fiches pratiques, une approche claire et précise du jeu dramatique avec les élèves : exemples concrets, exercices variés qui sont autant de séances à mettre en œuvre en classe, modèles de séquences, progressions, remédiations, etc. L'enseignant puisera librement dans chacune d'elles pour composer son atelier, en fonction de ses objectifs pédagogiques, des motivations et des capacités de ses élèves, ainsi que du temps dont il dispose.

Sophie Balazard est comédienne, metteur en scène et auteur.

Élisabeth Gentet-Ravasco est dramaturge.

Ensemble, elles co-dirigent la Compagnie Picrokole et la revue *Atelier-Théâtre*. Elles ont co-écrit plusieurs ouvrages pédagogiques, notamment *Scènes de théâtre pour l'école* et *Autres scènes de théâtre pour l'école*, chez Hachette Éducation.

www.hachette-education.com

17.1255.3

ISBN : 978-2-01-171255-4

9 782011 712554

hachette ÉDUCATION

DANGER LE PHOTOCOPILLAGE TUE LE LIVRE